

长江新创意设计丛书（4）

主 编：靳埭强

副主编：韩 然

靳叔说

•

设计语录

谈创作

•

教与学

•

文化事业

•

人生

靳埭强 编著

刘月圆 张羽 编录

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

靳叔说·设计语录——谈创作·教与学·文化事业·人生 / 靳埭强编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2009. 8
(长江新创意设计丛书 / 靳埭强主编)
ISBN 978-7-5398-2085-9

I. 靳… II. 靳… III. 艺术—设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131033号

丛书策划: 张李松

责任编辑: 陈 涛 张李松

主 编: 靳埭强

副 主 编: 韩 然

长江新创意设计丛书(4)

靳叔说·设计语录——

谈创作·教与学·文化事业·人生

靳埭强 编著

刘月圆 张 羽 编录

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14F
邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽新华包装印刷有限责任公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 15

2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2085-9 定价: 59.80元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序言

文 | 靳埭强

当今我国以自主创新作为建设创意大国的国策，改革艺术与设计教育是重要的工作。自从我国推行改革开放路线以来，经济改革成就显著，现代设计教育得以发展，在20年间迅速地进步，成功地从工艺美术改变为设计专业教育。但可能是发展过急，欠缺充足的时间与长远的策划，没有按部就班地进行实验与实践，设计教育还是重技艺而轻创意，沦为一种短视的职业训练。近十年来，这种设计教育无限地膨胀，全国大专院校无一不开办设计课程，疯狂扩招，争相建造堂皇的教学殿堂，热衷于引进新科技硬件；基础课程停留在上世纪80年代的模式，师资难求，大部分教师缺乏专业实践，难以向学生传授专业经验。这种现象是我国创意教育大危机的预兆。

2003年，我受李嘉诚基金会的邀请，在汕头大学将原艺术学院改革为长江艺术与设计学院，并任职院长。我们希望在现今艺术与设计学院教育的环境中大胆实验，办一所与众不同的学院，为设计教育再改革投石问路；若能引起同道关注，一起添砖加瓦，既可为我们创意事业尽一分心力，也可圆我人生事业上一个梦想。

长江艺术与设计学院办学宗旨是以中国文化为本，以国际先进新观念为基础，以具前瞻性的视野，开放的态度，跨领域的学习，培养能心手合一的创意人才。我们致力改革专业方向，调整学科结构，重新编写课程大纲，增强教学队伍，提升原师资创新观念，研发实验性课程，变老师为主导为师生互动研习。拒绝标准答案，培养独立思辨能力，使学生成为具有自主创新能力强的人才。

我们经过实验实践，已取得一点成果。个别老师亦积极地总结自己的教学心得，编写专论。这套《长江新创意设计丛书》集中了我们的教研成果，作为长期出版计划，将逐年出版汇成书系，包括新课程的实验、专业教学的论述和硕士生专题研究等题材。我们无意编一套教科书，或建立一个新标准；相反，我们只想从新的角度探索不同的教学与研究课题，希望能引起更多更新的教学实验，努力在陈旧的体制内寻求突破。更希望同道先驱向我们提出宝贵意见，对创意设计教育事业支持鼓励。我衷心向付出过努力的我院师生和出版该丛书的安徽美术出版社致以谢意。

2007年11月汕头大学长江艺术与设计学院

2003年上半年，在北京“非典”最严重的时候，靳埭强先生带着助手郭咏茵小姐来到北京，住在已经门庭冷落、客人寥寥的和平饭店。他此行的目的只有一个，要说服清华校方同意将我借调至汕头大学担任长江设计学院的副院长，协助他推进新的设计教学改革。

尽管有许多困难，但靳先生的诚心不仅打动了我也感动了清华大学和美术学院的领导，借调一事终于得以在校务会上通过。8月，我来到了风景优美的汕大，在桑浦山边日月湖畔安顿了下来，开始了我在汕大的生活。

此时，汕大已经有了冠以“长江”字头的三个学院：传播、商学、艺术与设计，之所以有“长江”两字，是因为李嘉诚基金会会对汕大的教育投入由单纯的经费投入变为更多地参与管理的方式，以此来推动汕大教学的国际化改革思路。有“长江”字头的学院，正是率先实行新体制的教学单位。他们聘请了一批国际上有影响的才俊之士来到汕大，一时汕大众贤毕集。

长江艺术与设计学院的院长是靳埭强先生，副院长是著名世界设计史研究家王受之先生和我，我负责科研和日常工作。学院还有一个阵容颇为强大的顾问团，其中有著名文化人、香港“进念二十面体”的荣念曾、胡恩威，香港设计中心董事局主席刘小康，香港理工大学副校长梁天培，等等。这个顾问团与内地荣誉性质的顾问有很大的区别，因为一年四次以上的顾问会决定的是学院的大政方针，在我看来，顾问团实际上是学院的“常务委员会”。“长江”机制的学院还有一个最值得一提的地方是其所设的“行政总监制”，职权介于内地的行政副院长和办公室主任之间，但是又有所不同，他的工作直接受命于院长，在贯彻学院决定的时候有全权，比办公室主任管得多，从而决定了良好的行政效力。第一任行政总监是现在上海音乐学院艺术管理系系主任的郑新文先生，他也是位香港人，有丰富的艺术管理经验。我们的合作，真是非常愉快。我回到北京度假时，面对朋友对于行政辛苦的有关心问候，常常会心生自满，其实这都是得益于“行政总监制”的有效。

但汕大毕竟在汕头，作为一个偏于一隅的、年轻的大学，体制上的理念改革不可能解决所有问题，如何衔接和过渡性发展，是一个学院既要展开正常办学又要逐步提高的关键。学院采取了两步走的方针：首先，在教育理念上强力推进以中华文化为本、心手相应的、具有国际视野的新的教学模式。为此，学院约请了许多国际一流的师资撰写新的教学方案，建构一个全新的艺术和设计教育体系。第二步是引进师资和提升原有师资同时并进，高校扩招以来对优秀师资的需求量大增和教育部本科教学评估推行后对优秀人才的流动和促进，几乎是同时开始的。人才难求众所共知，虽然汕大有李嘉诚基金会的支持，在人才引进的待遇方面具有优势，但在全国高等教育的人才战略烽烟四起的形势下，汕大在地理环境上并不具备优势。因此，在积极引进的同时，如何提升原有的师资不仅是保证教学正常展开的关键，也是关系到整个教学改革成败的关键，因为，这样一批教师毕竟是学院教学的中坚力量。

学院采取了很多措施来解决这个问题。除了充分信任这些在校工作多年的教师，同时还请来新课程设计者与他们一起座谈讨论，沟通交流教学理念，组织他们到香港著名高校去考察，参加学术活动，开阔他们的视野，就这样，学院在每一门课上均着力推行提升。四年过去了，教师和学生均从中感受到教学改革带来的成果。

这一套丛书，就是这些成果的反映。回想三年前，我和韩然、武祥永、余源三位老师开始议论着要做这套书的时候，心里虽然期待但却是不安的，因为要完整反映学院改革新思路的著作，需要时间的沉淀。丛书后来得到靳院长的支持，并将他的著作加入。随着时间的推移，丛书一步步成型，现在终于要出版她的第一批，我的喜悦心情是难以形容的。

于是写下以上的文字，权当序吧！

目录

- 第一章 | 设计的本质 7
- 第二章 | 设计教与学 23
- 第三章 | 设计创意 41
- 第四章 | 设计创作 57
- 第五章 | 设计与文化 69
- 第六章 | 谈个人作品 101

第七章 | 设计事业与客户沟通 135

第八章 | 评论作品 149

第九章 | 设计界环境 173

第十章 | 人生问题 201

保罗·兰德的三封信 234

后记 236

你好，您能给我们讲
如何打破规矩的
不失传统文化，
快乐设计吗？
保身体健康

请问您对草图
有什么看法？
对中国未来
有什么设计有
什么想法？

张晋

谢谢

嘿嘿

~?老师小时候有想过自己成为大师吗

不想

设计的本质

第一章

—最初你觉得设计是什么， 而现在你又觉得设计是什么？

靳:起初我的事业发展十分顺利，公司的AE（客服人员）负责推销我的设计，不成功就被我责骂，当年少年气盛，比较自我。从成立自己的公司以来，我开始学习如何与客户沟通，如何令客户接受我的创意。直至今日，我很清楚设计当中“合作”的重要性。合作不仅限于设计伙伴，更涉及所有客户、客服人员、设计者、生产者，合作是自然而然的。或许，设计态度的改变就是当时与现在的不同之处。此外，当初我们只是一间小公司，接触的客户较少，设计以简单的平面设计为主，慢慢开始接触比较复杂的设计个案，例如品牌定位、市场策略、形象包装、综合推广、跨媒体的合作等，内容丰富了许多，要学习的知识及面对的问题也更多。

—设计的思想是用生活加之艺术形式来表现的吗？

靳:可以这么说。设计源于生活，满足人的生活需求。在设计过程中，我们能从生活中找到许多素材和表达方法，运用艺术的形式、美学观念、技巧来表达背后蕴藏的思想与创意。

—什么是好的设计？

靳:好设计首先要满足好功能。如果广告设计忽略了产品优良特点的表达，就达不到促销目的，那是不合格的设计。此外，好设计应该让人有更多的选择，得到更好的解决问题的方法，这是一种创造。具有创意的好设计应该美观、新颖，具有欣赏价值和内涵，触发思考，感动人们。好设计更是一种突破，引领潮流，承前启后，产生深远的影响。

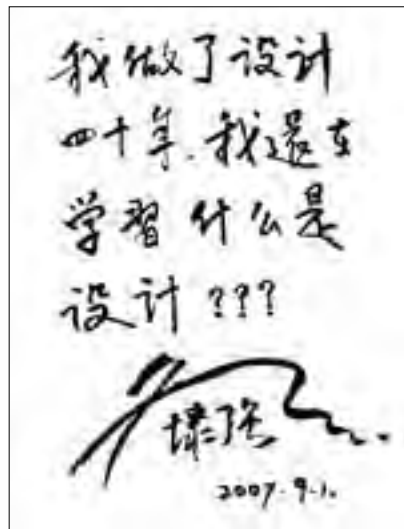

图1-2 设计是什么 靳埭强明信片 2007

有位好朋友林磐耸（台湾设计师），一见到设计师朋友，就递上一张小纸条，让大家写下“什么是设计”的答案。关于这个问题，我在以往的课程和研讨中都有谈及，没有一个最肯定和标准的定义，所以不时地反思。我愿意终生去寻找这个答案，我在纸条上写下：“我还在学习什么是设计???”

—您觉得一件好的设计作品的标准是什么？

靳:如果满足了以上条件,都可称为好的设计。设计超越了产品功能本身,对社会产生正面的影响,改善人的生活素质,那可说是伟大了。设计没有贵贱之分,只有标准的衡量,没有标准的答案。简洁具有美感的东西不一定不如精致细密的东西,其影响力、市场效应等需要时间去印证。

—您从哪些角度来定义一件好的设计 (或艺术)作品?

—一件作品的好与差是怎样界定的?

—什么样的作品才算一幅好的作品?

靳:这就看你能否分辨设计师和艺术家作品的优劣。在艺术领域,这属于鉴赏的范围。无论设计还是艺术,欣赏一件好的作品,需要几个层次。作为一个评论者或鉴赏人,首先要有判断力,懂得艺术美学。我们每个人的生活背景、年龄、知识水平、性格、生活态度,甚至欣赏时的心情都不一样,可以先凭个人感觉直接判断,这没有统一的标准。如果我们有较高的美学修养,会有助于审美判断。其次,要有科学的态度,运用我们所了解的学术基础、科学论证等方式来分辨作品的真伪与优劣,例如:观察印鉴和纸张是否是作者当属的时代等等。最后,以研究的态度来评定作品,进一步了解作者生平、时代背景、作品所具有的创作动机和风格、作品与所属社会之间的关系以及作品完成后的客观影响,多角度、多方位来欣赏及评价一件作品。^①

.....
^①参阅《眼缘心弦》,靳埭强著,
上海:上海文艺出版社,2002年版

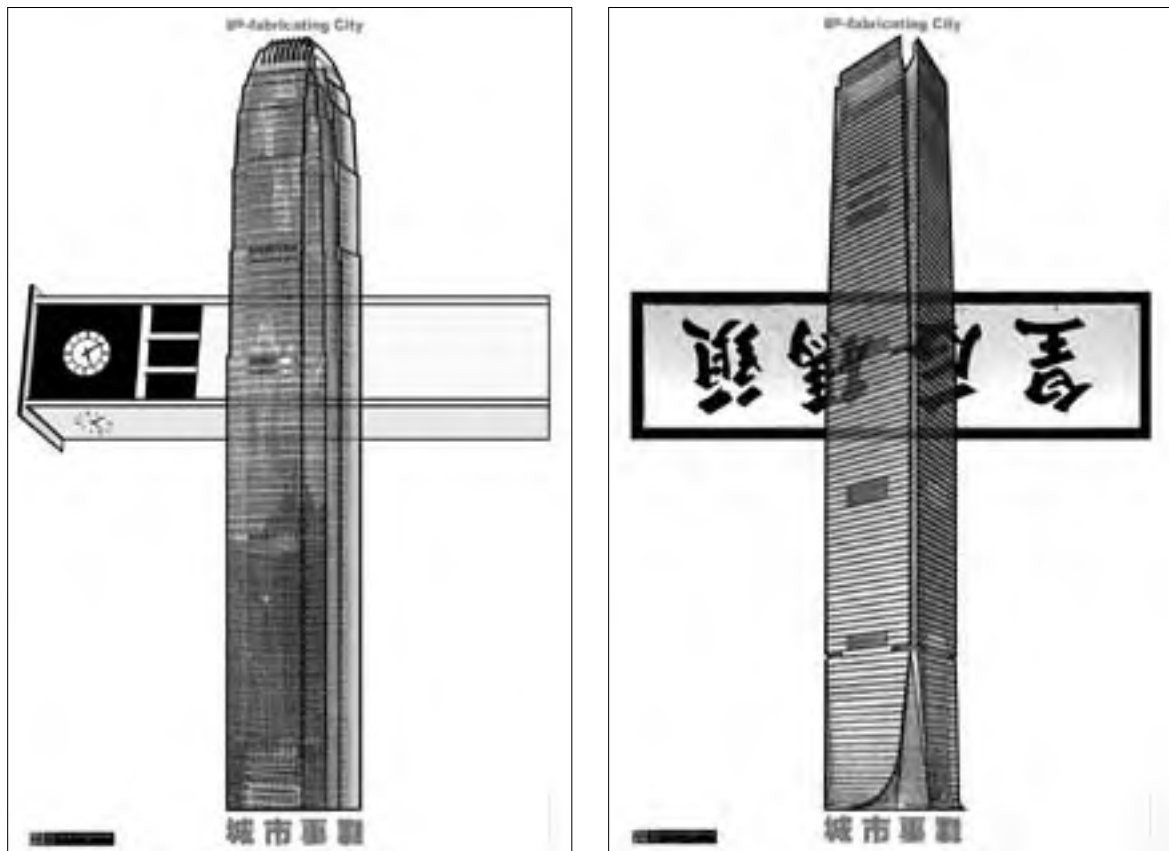

图1-3 城市重建 系列海报 2008

- 设计要达到怎么样的视觉效果才是最好的?
- 很多名画很简单，只有简洁的图形或几个字，越简单的作品越好吗?

靳:在艺术史中，历代艺术家累积了多样化的创作经验，运用视觉元素从来没有形成划一的方法，随着时代的发展，审美观也各不相同。在判断和欣赏艺术品的时候，可以借鉴这些知识和经验。创作时，每个时代的设计师都会根据当时的社会风气和时态，以及个人的一些独特的感受和想法，追求不同的视觉效果，所以没有所谓最好的作品。利用恰当的视觉元素表达心中传达的效果，那就是“适当”了。只有用与众不同的手法达到你所想表达的效果，让人有深刻印象，这样的作品才是一件成功的作品。

这系列海报的创作动机是由香港文化保育的社会议题产生，当时政府没有关心香港市民对历史建筑文化的集体记忆，强行拆迁天星码头钟楼，引起抗议。我在建筑双年展中展示了这系列海报，以提倡关心城市文化保育，广泛地引发大众共鸣。

—您的设计作品有着丰富的内涵，
就像陈老师（陈超宏 / 香港）所说的您的作品
很有“品”。您认为怎样的作品才不失为
一个好的设计？

靳：在中国艺术评论的学说里，一度曾长时间谈及“画品”的问题。艺术家的人品好，才能创造好作品。也许由于我的为人与行事，以及对设计专业的热忱和关怀，感动了陈超宏老师，他认为我很有“品”。他曾经创作一幅海报赞赏我是有“品”的设计师，代表香港的“好东西”，得到这样的评价我非常开心（笑）。作品反映了人品，我相信这是设计中的一个高标准，我是非常认同的。但对于我自己的作品是否有品，就需要大家来评价和欣赏了。

靳：我欣赏龟仓先生的作品，不难看到包豪斯思想的背景，但另一方面也蕴涵着东方人的内涵。您有什么设计哲学可以赐教吗？

龟仓：我没有刻意将什么思想或形式放在设计里，最重要还是提高自己修养。设计师要人格好，做设计时一心一意将题材净化，自然地呈现美好的意象，尽力做好每件工作。

靳：这点与中国对艺术的主张相同，中国人认为画家的人品影响画作的内涵。

龟仓：这是放于四海皆准的哲学。其实设计师最可怕的事情是放弃自己的人格，没有原则地只为赚钱工作。事实上，放弃赚取厚利，拒绝做违背良心的工作是要有一份勇气的。^①

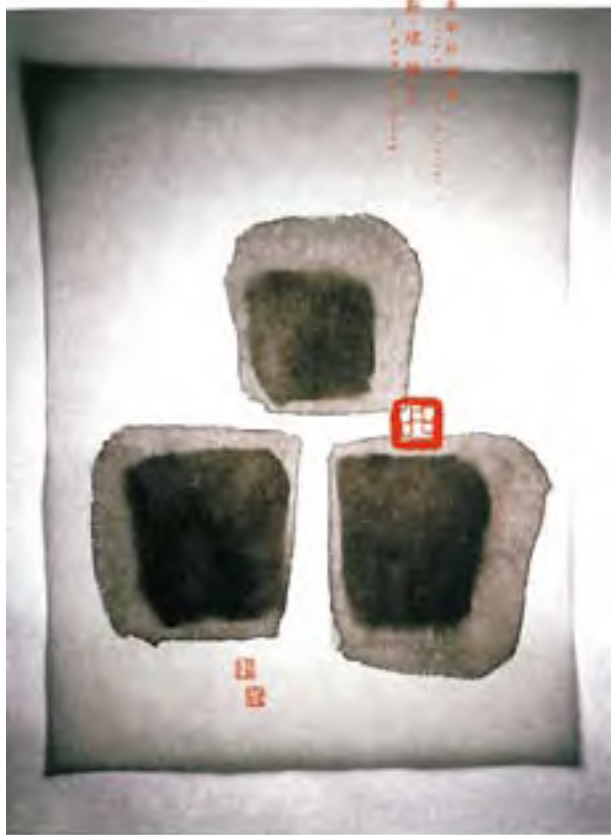

图1-4 香港好东西 陈超宏作品 2005

①摘自《日本设计家访谈录》，第158，160页，香港，聚贤馆，1992年版，靳埭强与龟仓雄策的对话，文中提及设计师人品影响作品的内涵。

-您认为内涵与形式哪一个重要？

靳:当然是内涵重要。如果不能完全表达内涵,形式就是一个没有意义的框架。任何创意或意念都需要通过一种表达形式传递给受众。一个创作者擅用某种形式,并且越用越好,可能成为他个人的风格,这不是先决条件,是在创作过程中慢慢积累得到的。设计师要先锻炼:运用什么意念、形式来表达自己的内涵,而不只是做一些徒具形式的练习。

-“品质”是时下人们谈论的一个话题,有关设计的品质您怎样看待?

靳:作为一个创意人,你追求卓越品质是很自然的,若欠缺品质,便不能达到创意人的要求。我觉得,如果设计称得上是艺术,是因为它有一种艺术品质,包括创意上的、内涵精神上的和技艺上的品质。

-油画被称为高雅艺术,设计呢?

-一件好的设计作品能否被称为“纯粹的艺术”?

-设计是艺术还是工具呢?

靳:油画不一定是高雅艺术,这由它本身的艺术品质而定。没有艺术素质的油画就不配称为艺术。人们就称那些游客区的商业油画为“行货”。

设计就是设计,不是“纯粹的艺术”。我们通常说:“设计是一门艺术”,是因为好的设计具有相当高的艺术素质、水平、内涵和价值,其作品的价值能与艺术品相比,设计作品最终也可能成为艺术品。相反,毫无美感的设计是垃圾,对社会产生负面影响,设计师便成为垃圾的制造者。设计师可能是艺术家,也可能只是工具,就看你怎样对待设计,做出怎样的设计。

图1-5 《日本设计师对谈录》封面 1992

—你是一位艺术家又是一位设计师， 对你来说艺术及设计有什么分别？

图1-6 山水空间之一 水墨设色纸本 1976

靳:最初觉得有分别,当时我还不了解设计,但现在的想法截然不同。设计有益于人类,它融入美学观念而创造了具有特定用途、推动经济发展、蕴涵艺术色彩、丰富人类生活的事物。两者最大的分别是,“设计”是一项为了达到目的而实行的经济活动,例如商标设计,商标的视觉应用一定要呈现在商业社会中,需要我们理性、客观分析,在科学严谨的条件下发挥创意;而“艺术”只是为了表达个人的思想与情感进行创作,不受外界的欣赏与喜恶影响,先求自我满足。我在创作时不会勉强将两者分开,常常以设计的思维来绘画,以绘画的思维进行设计,任由两者互相影响。我觉得这是一位设计师或艺术家最自然的事。无论艺术或设计作品,缺失了艺术质素就不配称之为创作,只有蕴涵着艺术质素,作品才会被现在或后世的人称为艺术品。所以,我不刻意将设计与艺术相区分。

—“设计为人民服务”,有的设计为大多数人服务, 有的设计为少数人服务,那您的设计初衷是什么?

靳:我的设计初衷不会取决于自己的意愿,更多是考虑“需求”本身的性质。为大多数人设计,创作应该符合大多数人的需求和品位,以及他们所能接受的程度。为少数人设计,就要研究该人群的性质,考究在此范畴里如何做到最好。最后才考虑个人的设计取向,采取有效的方法解决问题,完成服务目的。与其说“设计为人民服务”,不如说“设计以人为本”。人人生而平等,不分类别与阶级,我们期望设计师能怀着一颗关怀人类的心,公平、诚信地为人、做设计。

图1-7 山外有山 海报 2005